DOSSIER D'ACCOMPAGNEMENT AU SPECTACLE

Incroyable ? Mais Vrai !

Lemm&Barkey & Needcompany (Belgique)

spectacle de danse sans parole
de la moyenne section de maternelle au CP

Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau

LA BELLE SAISON
DES ARTS VIVANTS
AVEC L'ENFANCE ET LA JEUNESSE
JUILLET 14 / DÉCEMBRE 15

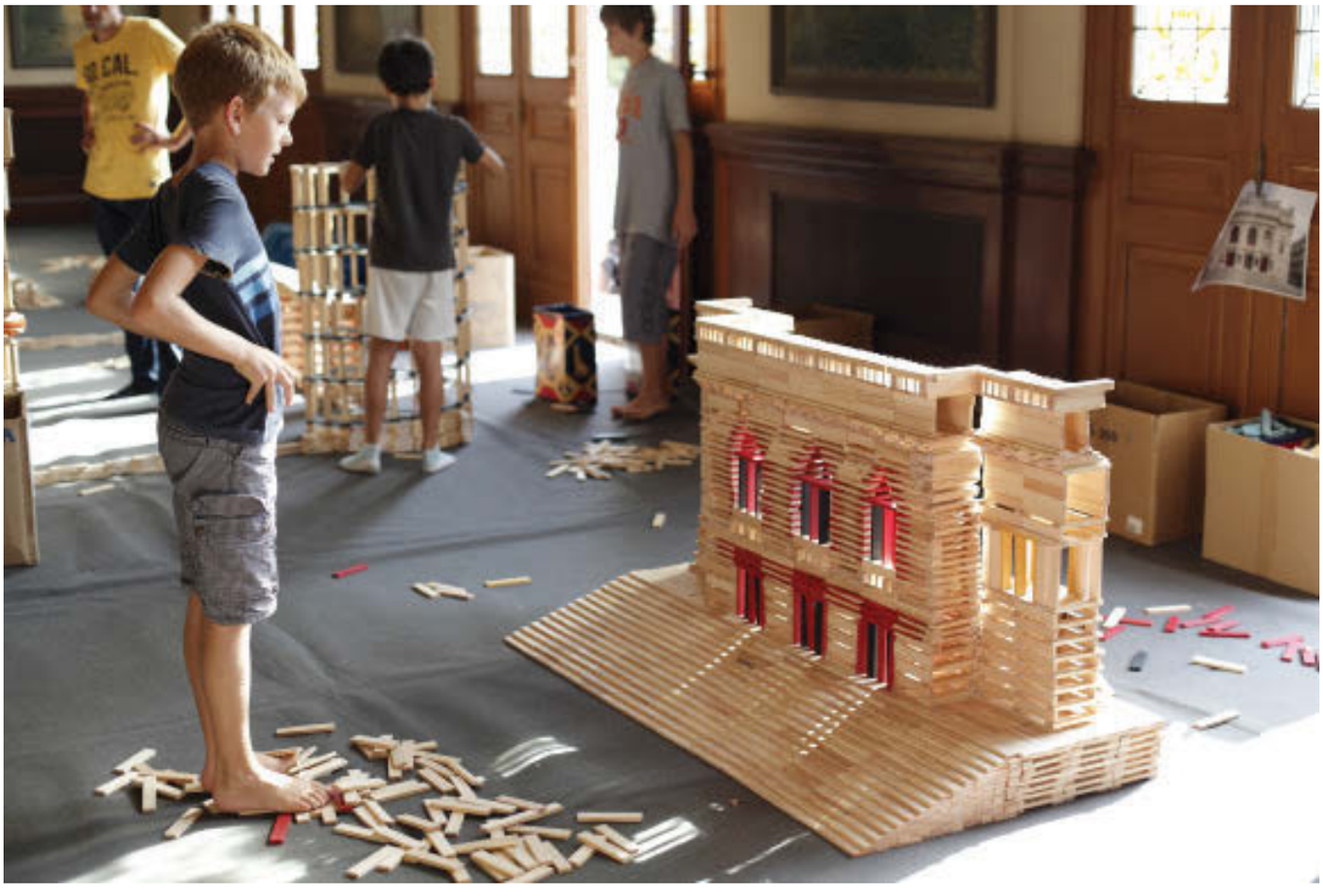
académie de Montpellier

Ce document a été composé pour aider enfants et adultes à profiter au maximum des spectacles de la saison Jeune Public.

Il est composé :

- de conseils pour profiter de la séance
- d'éléments d'information sur le spectacle
- de ressources annexes

Hélène Villain - Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau
Chargée des relations avec le public - Jeune Public
04 67 18 53 24 / helenevillain@theatredesete.com



ALLER AU SPECTACLE, POURQUOI FAIRE ?

Offrir une ouverture culturelle aux élèves

Apprendre à être un spectateur

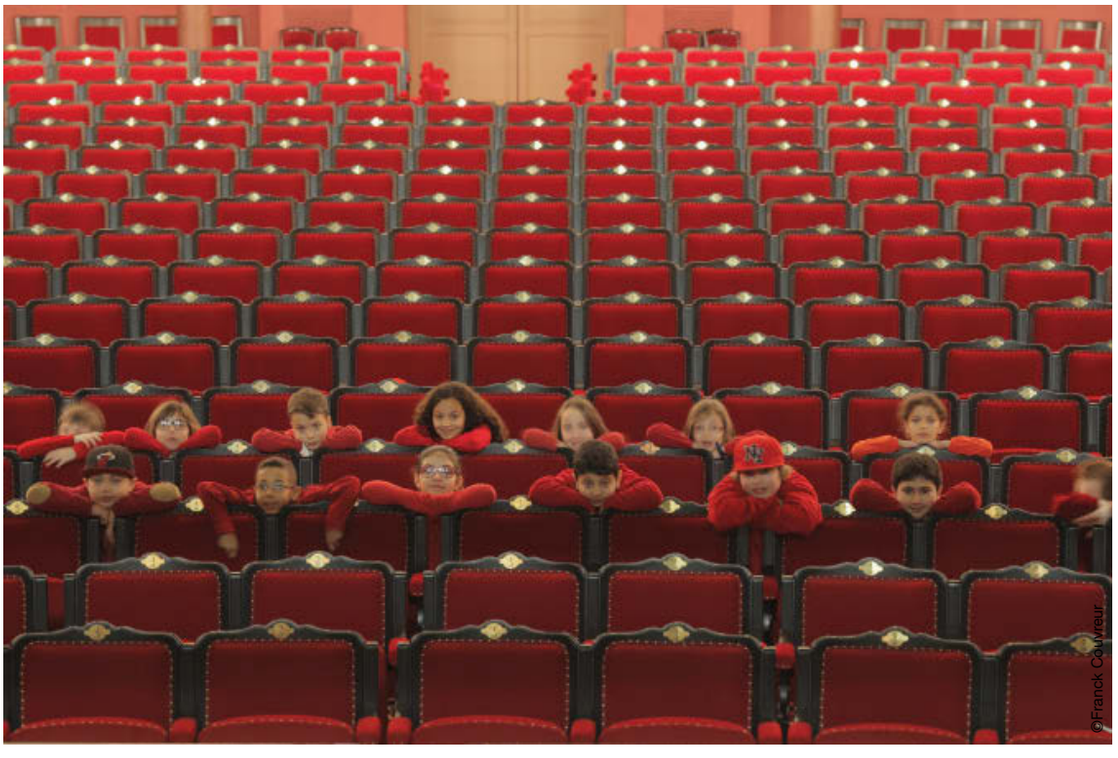
Eprouver le plaisir des émotions partagées

Apprendre à décrypter les signes de la représentation

Développer son esprit critique

Le spectateur est actif et construit du sens.

Aller au spectacle, c'est apprendre autrement !



PROFITER DU SPECTACLE

Entrer dans le théâtre commence bien avant que le noir ne se fasse dans la salle de spectacles et se poursuit après le tomber de rideau...

Quelques conseils à lire en classe pour bien profiter du spectacle

En arrivant devant la salle, je reste calme et j'écoute attentivement les indications des adultes qui m'accompagnent et qui m'accueillent.

- Pendant la représentation :

Lorsque la lumière s'éteint, je reste silencieux et prêt à accueillir le spectacle qui va être joué.

Pour ne pas déranger les artistes sur la scène et mes camarades, je ne parle pas avec mes voisins et je ne fais pas de bruit avec mon fauteuil pendant le spectacle.
Ce que j'ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire après le spectacle à mes amis, mon professeur ou aux comédiens lorsqu'ils m'invitent à parler.

- Après la représentation :

Je pense à tout ce que j'ai vu, entendu, compris et ressenti. Je peux en parler avec mes camarades et mon professeur.
Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant ou dessinant.

Le spectacle c'est du vivant !

Acteurs, danseurs, techniciens... sont réunis en face de vous pour vous embarquer dans leur voyage. Aussi, pour en profiter au mieux, chacun doit être discret et silencieux.
Si vous entendez les artistes, sachez qu'ils vous entendent aussi !

LE SPECTACLE

Incroyable ? Mais vrai !

Lemm&Barkey & Needcompany

un spectacle de danse sans parole
à partir de 4 ans

chorégraphie
Grace Ellen Barkey

concept visuel et objets
Lemm&Barkey

musique
Maarten Seghers
Rombout Willems

installation, costumes
Lot Lemm

directeur de production
Chris Vanneste

directrice technique
Marjolein Demey

stagiaire technique
Jannes Dierynck

créé et dansé par
Benoît Gob, Sung-Im Her
Maarten Seghers
Mohamed Toukabri
Catherine Travelletti

durée : 50 min

En tournée

du 26 au 30 janvier 2015
Sète – Le Théâtre Molière (Grande Salle)

Les 26, 27 et 29 janvier : **séances à 10h et 14h30**
Le 28 janvier : **séance à 10h**
Le 30 janvier : **séance à 10h**

Ce spectacle est également proposé en séance Tout Public le mercredi 28 janvier, à 19h.

Une production de Needcompany.
Avec la collaboration de BRONKS (Bruxelles).
Avec le soutien du gouvernement flamand.

Crédit photos **Fred Debrock**

À PROPOS...

Dans le monde merveilleux de la Needcompany, tout est possible.
Tout ? Mais oui !
Tu n'y crois pas ?
Pourtant tes yeux voient ce qu'ils voient !
L'ours qui tient un salon-lavoir,
le poisson qui porte un soutien-gorge,
une planche à repasser qui est de mauvaise humeur,
tout ça n'est pas étrange, n'est-ce pas ?
Et tout ce petit monde danse ensemble,
de toutes les couleurs, vraiment.
Je pense que tu devrais venir regarder ça,
tu le verrais de tes yeux !

L'HISTOIRE

Un spectacle de danse muet coloré, foisonnant d'absurdités, de costumes et d'objects étranges

Petit bateau en carton, lave-linge en mousse et créatures mythologiques prennent vie dans ce spectacle de danse chatoyant et « théâtral ». L'ours tient un salon-lavoir, le poisson porte un soutien-gorge, la planche à repasser est de mauvaise humeur… Rien de très rassurant, ni de très vraisemblable là-dedans mais dans le monde merveilleux de la Needcompany, tout est possible !

Tantôt sincères, tantôt rusés, cinq danseurs-acteurs-peluches surgissent vêtus de costumes colorés et nous offrent de purs moments de bonheur magnifiquement chorégraphiés par Grace Ellen Barkey, complice de Jan Lauwers.

L'histoire, finalement, se dessine et avec elle un monde où les étiquettes que nous collons aux choses ne semblent jamais convenir totalement.

Tantôt sincère, tantôt malin, *Incroyable ? Mais vrai !*
est une véritable ode à l'amusement.

***« L'art est un jeu d'enfant »*, disait Max Ernst.**

NEEDCOMPANY

La Needcompany

Needcompany a été fondée en 1986 par l'artiste plasticien et de théâtre Jan Lauwers et par la chorégraphe Grace Ellen Barkey. Ils sont les piliers de cette maison où ils produisent l'intégralité de leurs œuvres artistiques : théâtre, danse, performances, art plastique, textes… Leurs créations montent sur les scènes les plus prestigieuses du monde entier.

Lemm&Barkey

En 2004, suite à leur étroite collaboration artistique, Grace Ellen Barkey & Lot Lemm ont fondé Lemm&Barkey : elles ont créé des costumes pour *La chambre d'Isabella* (2004) et ont imaginé les concepts, les décors et les costumes de *Chunking*, *The Porcelain Project*, *Cette porte est trop petite (pour un ours)*, *MUSH-ROOM* et *Incroyable ? Mais Vrai !*
En 2007, elles ont créé une installation muséale en porcelaine à l'occasion du spectacle *The Porcelain Project*. Cette installation a été exposée dans divers musées, dont le BOZAR (Bruxelles) et le musée Benaki (Athènes). Ensuite, le commissaire Luk Lambrecht les a invitées à participer à l'exposition collective *I am your private dancer* (2008) au Centre Culturel de Strombeek, elle ont créé des oeuvres pour l'exposition collective *Het spel van de waanzin, over gekte in film en theater (Le jeu de la folie, de la folie dans le cinéma et le théâtre)* au Musée Dr. Guislain (Gand), et le commissaire Hugo Meert les invitées à participer à l'exposition *Down to Earth* (2009) dans le volet « céramiques contemporaines ».

Le commissaire d'exposition Pieter T'Jonck invite Lemm&Barkey à monter une exposition sur leurs trois dernières productions *Chunking* (2005), *The Porcelain Project* (2007) et *Cette porte est trop petite (pour un ours)* (2010) au Musée de la Mode à Hasselt en 2012. Cette exposition fait partie de la troisième édition de la Triennale de Hasselt / Superbodies : un projet artistique pour l'art plastique, la mode et le design contemporains. Pour l'occasion, elles ont créé 18 œuvres vidéos, où, de façon presque superficielle, des images sont construites et déconstruites. Des figures humaines deviennent des formes, la matière devient membre du corps, l'hésitation devient érotisme.

En 2013, elles ont créé leur premier spectacle pour jeunes publics *Incroyable ? Mais Vrai !* Un spectacle de danse sans parole pour tous les âges.

L'ÉQUIPE

Grace Ellen Barkey

Grace Ellen Barkey, née à Surabaya, en Indonésie, a étudié la danse expressive et la danse moderne à la Theaterschool d'Amsterdam. Elle a travaillé ensuite comme comédienne et danseuse. Avant de participer à la création de la Needcompany en 1986 et de devenir la chorégraphe attitrée de la troupe, elle a signé la chorégraphie de diverses productions. Grace Ellen Barkey a réalisé pour la Needcompany les chorégraphies de *Need to know* (1987), *ça va* (1989), *Julius Caesar* (1990), *Invictos* (1991), *Antonius und Cleopatra* (1992) et *Orfeo* (1993). Elle a également joué dans plusieurs de ces spectacles, ainsi que dans *The Snakesong Trilogy - Snakesong/Le Voyeur* (1994), *Caligula* (1997), *Needcompany's King Lear* (2000), *Images of Affection* (2001), *No Comment* (2003), *Le Bazar du Homard* (2006), *La maison des cerfs* (2008), *L'art du divertissement* (2011), *Place du marché 76* (2012), *Needlapb* et *The House of Our Fathers*. Elle fait également partie de la distribution de *Goldfish Game* (2002), le premier film long métrage de Jan Lauwers & Needcompany. Pour *La chambre d'Isabella* (2004), elle a signé, avec Lot Lemm, les costumes du spectacle sous le nom de Lemm&Barkey.

Depuis 1992, avec ses propres mises en scène, sa carrière a pris une tournure internationale. Le Theater am Turm, à Francfort, a coproduit ses premiers spectacles *One* (1992), *Don Quijote* (1993) et *Tres* (1995). Elle a ensuite créé *Stories (Histoires/Verhalen)* (1996), *Rood Red Rouge* (1998) et *Few Things* (2000), trois productions Needcompany. *Few Things* a été reçu de façon très enthousiaste, tant en Belgique qu'à l'étranger. Avec *(AND)* (2002), la chorégraphe Grace Ellen Barkey franchit, avec une irrésistible adresse, toutes les limites entre théâtre, danse et musique.

En 2005, Grace Ellen Barkey a présenté *Chunking* et a été nommée pour les prix culturels de la Communauté flamande (2005). Pour *The Porcelain Project* (2007) elle a créé, avec Lot Lemm, une installation de porcelaines. En 2010, elle a créé *Cette porte est trop petite (pour un ours)*. Les premières de *MUSH-ROOM* et *Incroyable ? Mais Vrai !* ont eu lieu en 2013.

Lot Lemm

Lot Lemm est liée à la Needcompany depuis 1993. Elle a tout d'abord démarré comme créatrice de costumes pour diverses productions dont *Le Voyeur* (1994), *Le Pouvoir* (1995), *Needcompany's Macbeth* (1996), *Le Désir* (1996), *Caligula* (1997), *The Snakesong Trilogy* (1998), *Morning Song* (1999), *Needcompany's King Lear* (2000), *Images of Affection* (2002), *Goldfish Game* (long métrage, 2002), *No Comment* (2003), *La chambre d'Isabella* (2004), *Le Bazar du Homard* (2006), *La maison des cerfs* (2008), *L'art du divertissement* (2011), *Place du marché 76* (2012) de Jan Lauwers, et *La Poursuite du vent* (2006) avec Viviane De Muynck.

Sa participation aux réalisations de Grace Ellen Barkey s'est développée de production en production. Elle a d'abord été créatrice de costumes pour *Tres* (1995), *Stories* (1997), *Rood Red Rouge* (1998), *(AND)* (2002).

Lot a assuré la conception scénographique des spectacles *Few Things* (2000), *Chunking* (2005), *The Porcelain Project* (2007), *Cette porte est trop petite (pour un ours)* (2010), *MUSH-ROOM* (2013) et *Incroyable ? Mais Vrai !* (2013).

En 2004, Grace Ellen Barkey et Lot Lemm ont lancé le label Lemm&Barkey, symbole de leur étroite collaboration artistique.

ÉLÉMENTS DE SCÉNOGRAPHIE ET CHORÉGRAPHIQUES

Le décor

La scène est pleine de panneaux couverts de motifs décoratifs chatoyants, comme des tissus pour matelas ou tentures d'un intérieur désuet.
Ces panneaux deviennent également des éléments de décor vivants. Dès le départ, ils mènent, du moins en apparence, une vie propre : ils se déplacent sur scène. Bien vite, derrière l'un ou l'autre, on voit surgir la tête d'un acteur – ornement humain – qui révèle le mystère de cette matière animée. Ces panneaux ne sont pas les seules choses qui prennent vie. Le spectacle s'ouvre sur les hurlements du vent ou du moins des imitations très réussies.

Les personnages

Le premier personnage est un petit bateau en carton. Il est tiré par une corde. Qui n'est pas du tout cachée. Au contraire, elle est bien mise en évidence. Et dans la foulée, on entend grommeler un homme qui apparaît bientôt en pleine lumière, vêtu d'un uniforme de capitaine, et baragouinant un mélange bizarre de français et de néerlandais. Dans son sillage vient un autre personnage, en matelot de service, comme l'indique sa petite casquette et son petit pull de marin, même si dessous, elle porte une drôle de culotte bouffante, beaucoup trop grande.

Les animaux

Ces deux-là ne vont pas seulement affronter les éléments mais aussi des animaux dangereux, comme un poisson en carton et un requin non moins menaçant. Celui-ci effraie le danseur qui en devient bleu et s'enfuit en hurlant. J'ai rarement vu une femme autant savourer sa peur. Pas étonnant : la tête coiffée d'une perruque de la danseuse surgit toutes les deux secondes de derrière un panneau pour prévenir les spectateurs d'un gros clin d'œil que c'est lui qui manipule le poisson et que le danger est seulement imaginaire.

Les costumes

Tous les acteurs surgissent vêtus de costumes colorés, faits au crochet, et clairement inspirés de peluches. Le genre d'objets qu'un monde extérieur menaçant a domestiqué en intérieur douillet, qui porte de jolis noms. Qui songerait donc à câliner un vrai ours… Pour ces costumes, Barkey a détourné les peluches de **Mike Kelley**. Elles racontent l'histoire d'une fausse innocence enfantine, un monde où les étiquettes que nous collons sur les choses ne semblent jamais convenir totalement.
Comme le costume de Catherine Travelletti : un animal gentil, oui, mais ses jambes nues accentuent le large tissu, on dirait un lange, qui couvre ses parties intimes, de façon si claire que c'en est presque obscène.

La perception du « vrai » et du « faux »

Contrairement aux adultes, les enfants prennent tout naturellement une image pour une réalité. Ce qui se passe est vrai. Grace Ellen Barkey pousse très loin sa démonstration selon laquelle ce que nous voyons n'est que du jeu, de l'artifice.

La supercherie ne sert pas à créer une illusion ici. Pour les enfants aussi, c'est différent d'un 'vrai' requin en carton. Le lave-linge et la planche à repasser ne « vivent » pas. Ce sont les acteurs qui les manipulent dans un but précis : agacer l'ours.

Oeuvres du plasticien Mike Kelley

QUELQUES IDÉES POUR ABORDER LE SPECTACLE EN CLASSE…

Bibliographie

- *On danse ?* Nathalie Collantes, Julie Salgues, Autrement Jeunesse, Coll. Autrement Junior Arts. Documentaire à partir de 9 ans
- *La Danse racontée aux enfants*, Christine Beigel, Marie Doucedame, La Martinière jeunesse, coll. Le monde raconté aux enfants. Documentaire à partir de 9 ans
- *La danse*, Astrid Dumontet, Sophie Lebot, Milan, Coll. Les grands docs, Mars 2013. Documentaire à partir de 8 ans
- *Danse contemporaine mode d'emploi*, Philippe Noisette, Flammarion, 2010 (pour les adultes)

Supports complémentaires :

- Site internet de la Needcomlpany : http://www.needcompany.org/FR
- Pour aborder l'univers plastique et scénographique de la Needcompany : ***18 vidéos***
  http://www.needcompany.org/FR/18-videos

Autres spectacles de la Needcompany à voir à la Scène Nationale :

MUSH-ROOM de Grace Ellen Barbey, samedi 31 janvier, 20h30 - Théâtre Molière
Voir sur le site de la Scène Nationale : http://www.theatredesete.com/spectacle/mush-room

Pistes de travail

Dans une grande salle :

- Inventer des déplacements autres que la marche quotidienne, travailler à des états de corps mettant en jeu différents tonus.
  Exploration en utilisant des mots : fondre, jaillir, étirer, exploser....
- Transports d'objets (coussin, petit sac de sable, cartons ou encore brique en mousse) sur différentes parties du corps. C'est un jeu de contrainte permettant d'explorer diverses motricité et de construire des duos avec un objet en équilibre entre les 2 partenaires.
- Mimer, jouer autour de la représentation pour aller plus loin dans le mouvement.
  Faire vivre un objet, le détourner de sa fonction :
  - danser comme un ours,
  - danser comme une machine à laver…

En classe :

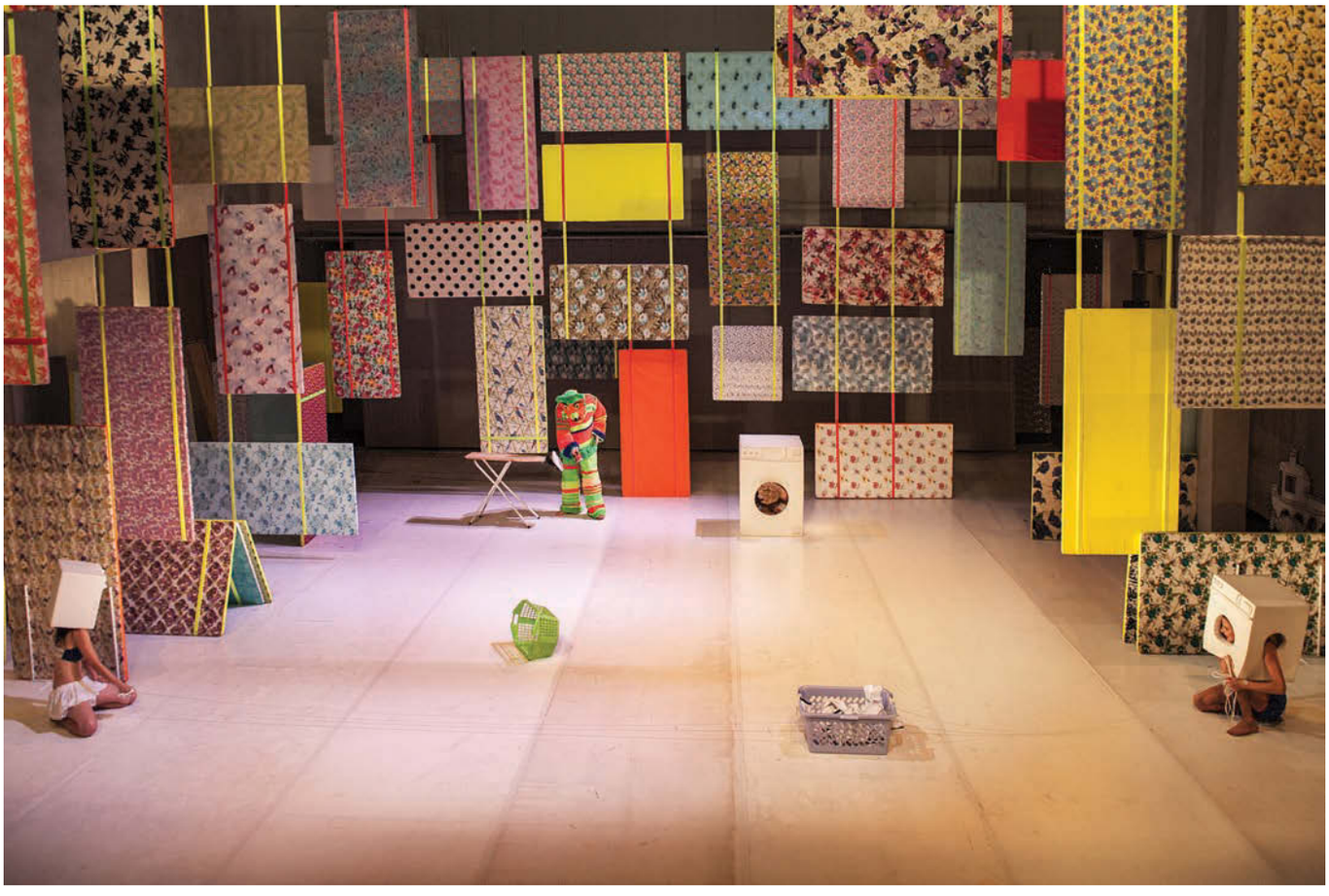
Avec les plus petits :

- Retrouver dans le spectacle les couleurs, les matières.

Tout niveaux :

- Détourner des objets de leur fonction première et s'en servir en arts plastiques.
- Arts plastiques / danse : fabriquer un costume (carton, laine crochet, tissus rubans objets …) et se déplacer dans l'espace (explorer les contraintes du costume et adapter ses mouvements).
- Rendre poétique un objet.
- Découvrir le travail de plasticiens :
  - Autour du tricot, du crochet : les œuvres de land art de Suzanne Humel et les installations de Toshiko Horiuchi-MacAdam.
  - Autour des peluches : les œuvres de Mike kelley.

ON EN PARLE...



« A la différence du théâtre sérieux, ici tout dégénère. Tantôt c'est sincère, tantôt c'est rusé, et tantôt encore cela frise l'explicite sans le devenir. Ce qui explique pourquoi les parents adorent ce spectacle, eux aussi. Ils voient ici la confirmation de ce qu'ils pensaient : nous affichons des étiquettes les uns pour les autres, nous nous aveuglons avec des histoires. Dans le théâtre de Lemm&Barkey, tout est possible. C'est peut-être inconfortable, mais c'est un refuge. Jouer faux, donner de faux noms à de fausses choses, cela libère aussi des idées reçues. En réalité, le duo reste fidèle à ce qu'il fait autrement et ailleurs. Ça aussi, c'est du théâtre. Mais n'était-ce pas de la danse ? Ah, oublions dont ces étiquettes. »

Pieter T'Jonck, décembre 2013